

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**РАБОТА ЗВУКОРЕЖИССЕРА В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студента V курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

МУХАМЕДЖАНОВА АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2020

Введение

В процессе развития технологий в сфере музыкального искусства эстрады, начиная с появления первого микрофона, с момента первой звукозаписи, а также создания и использования электронных музыкальных инструментов в сфере музыкальной индустрии, появилась необходимость такой профессии как звукорежиссер.

Такая отрасль научного знания как звукорежиссура, стала неотъемлемой частью культуры и искусства, повлияла на развитие музыкальных стилей и направлений, внесла свою лепту в развитие многих видов творчества и музыкальной культуры в целом.

На сегодняшний день звукорежиссура, является, одним из самых прогрессивных направлений творческой деятельности, так как постоянная модификация технического оборудования и программного обеспечения создает практически безграничные возможности для реализации идей и задумок автора. А звукорежиссер в свою очередь становится постоянным разработчиком все новых и новых звуковых форм, музыкальных идей и решений.

Данная профессия от своего изначального инженерно-технического направления деятельности, с развитием цифровых информационных технологий, переросла в профессию творческую и музыкальную, по необходимости объединив в себе множество других специализированных направлений, необходимых в производстве музыкального продукта. В наше время большинство именитых звукорежиссеров являются композиторами, аранжировщиками, музыкальными продюсерами, авторами и руководителями творческих и музыкальных проектов, саунд дизайнерами и саунд продюсерами. Звукорежиссер отвечает не только за технические вопросы, так как работает над подбором и созданием концепцией музыки, ее драматургией, стилизацией, спецэффектами.

Музыкальный продукт, который доходит до слуха потребителя, требует не только музыкальной составляющей, ритма, гармонии и мелодии. Также важно преподнести слушателю качественную звуковую форму, которая способна сделать этот продукт еще интересней и усилить музыкальное и эмоциональное восприятие.

Звукорежиссура является молодым видом художественного творчества. В создании звукового ряда музыкального, либо постановочного материала (спектакля, фильма, концерта, эстрадного или циркового представления) она имеет свои особенности в зависимости от целей и решаемых задач, специфики материала, выразительных возможностей и технологии производства художественного зрелища или музыкальной композиции.

Специальность звукорежиссер, требует от её обладателя познаний не только в физике звука, акустике, информатике, основ синтеза звука и радиоэлектронике, а также огромного множества музыкальных дисциплин.

Звукорежиссер создает в своей работе звуковую сферу, концепцию аудиовизуального произведения, реализуя богатый спектр художественно-выразительных средств и возможностей современных технологий.

В студийной звукозаписи, при работе с исполнителями, от звукорежиссера требуется необходимость совместительства деятельности педагога и психолога. Знать студийное программное и аппаратное обеспечение и уметь его грамотно использовать.

Невозможно себе представить музыку без музыкальных инструментов за исключением *a cappella*. Все музыкальные инструменты, являются чудом инженерной мысли, изобретением человечества, которое неразрывно связано с физической наукой, например, изобретение органа, одного из древнейших музыкальных инструментов, грандиозность и сложность которого поражает и по сей день. Взаимосвязь инженерии и музыки, стала в дальнейшем причиной и следствием возникновения звукозаписи и звукорежиссуры.

Целью исследования является изучение и раскрытие технической и творческой составляющих профессии звукорежиссера в сфере музыкального искусства эстрады.

Задачи:

- рассмотреть становление и развитие музыкального искусства эстрады;
- показать роль и место звукорежиссуры в сфере музыкального искусства эстрады;
- представить теоретический и практический аспекты деятельности звукорежиссера;
- показать техническое обеспечение работы звукорежиссера, используемое оборудование в звуковом тракте в студийной и концертной работе;
- проанализировать психологические особенности работы с исполнителями в области музыкального искусства эстрады.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили научные исследования в области истории музыкального искусства эстрады (И. Винярский, Г. Илющенко, Э. Л. Рыбакова и др.) и звукорежиссуры как отрасли научного знания (А. Б. Ананьев, Э. И. Вологдин, Б. Я. Меерзон и др.).

Методы исследования: анализ, систематизация научной литературы, обобщение практического опыта.

Структура работы соответствует логике исследования, предполагает деление на введение, две главы, пять параграфов, заключение, список использованных источников.

I. Работа звукорежиссера в сфере музыкального искусства эстрады: теоретический аспект

1.1 Музыкальное искусство эстрады: ретроспектива развития, место в современной культуре

Музыка играет огромную роль в жизни человека. Одна из главных ее задач – воссоединять людей, так как язык музыки всем понятен без перевода. Значимость музыки – в ее способности обогащать жизнь человека и общества в целом [24]. Музыка во все времена развивалась по различным стилям и направлениям. Да и разные страны со своими политическими устройствами диктовали свои собственные условия, в которых и происходило развитие музыки.

Само значение слова «эстрада» (от латинского *strata*) означает – настил, помост, возвышенность, площадка. Эстрада, является видом сценического искусства, включая в себя, как отдельный жанр, так и синтез жанров. Он включает в себя пение, танец, оригинальное выступление, цирковое искусство, иллюзии. Главной составляющей эстрадного искусства является эстрадная музыка. Она представляет собой вид развлекательного музыкального искусства, обращенный к самой широкой слушательской аудитории [27].

Всеобъемлющее понятие «эстрада», сочетает в себе множество различных формы, это и художественное слово, конференс, акробатика, цирковые элементы, самодеятельное творчество. Середина девятнадцатого – начало двадцатого века, является периодом предэстрадных форм. Путь развития эстрадного искусства эстрады представляет собой постепенную и все более высокую профессионализацию. Вследствие чего в 90-е годы XX столетия, возникает понятие «музыкальное искусство эстрады», получившее профессиональный статус («Приложение к приказу министерства культуры РСФСР от 8 января 1990 г. № 7, об аттестации эстрадных отделений музыкальных училищ и училищ искусств»).

Музыкальное искусство эстрады представляет собой огромный пласт музыки, который к настоящему времени принято рассматривать как явление массовой культуры, с одной стороны, и как феномен музыкального искусства, с другой. Понятие самой музыкальной культуры, популярной музыки и элитарного музыкального искусства эстрады в этом направлении музыки между собой взаимосвязаны и переплетены так, что фактически невозможно провести разделяющую между ними грань [21].

В истории развития человечества в XX веке произошел немыслимый прогресс, абсолютно во всех возможных областях жизни. И музыка не стала исключением. Выделить хоть один приоритет какого-либо направления для XX века фактически невозможно. Жизнь изменялась очень стремительно, авторы и композиторы пытались отразить эти изменения по возможности более полно. Это была эпоха экспериментов.

XX век, для музыкального искусства эстрады стал эпохой зарождения огромного пласта музыкальных жанров, стилей и направлений современной массовой музыкальной культуры, имея существенные исторические предпосылки и глубокие корни. В своем многообразии выразительных средств, спектре эмоциональных окрасок, среди других видов искусств, занимает одно из главенствующих мест в современной культуре. Выражает и утверждает ценностные ориентиры общества. Музыкальное искусство эстрады, неразрывно связано взаимозависимыми и взаимовлияющими процессами между современным обществом, культурой и средствами массовой информации. Имеет свою целевую аудиторию. Оказывает непосредственное влияние на развитие музыкальной индустрии.

1.2 Звукозапись и музыкальная звукорежиссура: история развития

Многие виды творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации и материального воплощения, такие как изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура,

литература, уже многие годы, а некоторые виды и тысячелетия, способны предавать нам оригиналы и подлинники своих произведений – картины, памятники архитектуры, книги. В наши дни мы не можем прикоснуться к оригиналам музыкального творчества написанных много веков назад.

До 1025 года музыкальные знания, как и во многих других областях, передавались от учителя к ученику. От старшего поколения к младшему. Если текст песни можно было записать на бумаге, то жизнь мелодии могла продлить только человеческая память, и только при наличии музыкального слуха. Единого способа звуковой записи не существовало. Но именно 1025 год стал поистине поворотным в истории музыки. Монах Гвидо д'Ареццо разработал и предложил систему музыкальной нотации, то есть изобрел ноты [19].

Большие труды были вложены в создание условной графической записи музыки. Многие поколения создавали всё более сложные и совершенные схемы, позволяющие записать «живой» звук в системе условного обозначения. Виды нотных записей у разных народов не были одинаковыми, и видоизменялись на протяжении долгого многовекового процветания музыкальной культуры. И не смотря на кардинальное различие между музыкальными нотациями прошлых веков и современными, остаётся одна общая закономерность. Фиксация звука производилась с помощью специальных условных символов и знаков, но по истечению достаточно большого количества времени, прежде чем появилась нотная запись в том виде, в котором мы её знаем сейчас. С той поры любой музыкант мог прочесть и в точности воспроизвести любую записанную в этой системе мелодию. Однако оригинального и первоначального исполнения, человечество все еще не могло увековечить. По сути, эта эпоха и стала отправной точкой в истории звукозаписи.

Появление музыкальной звукорежиссуры обусловлено эволюцией развития музыкального искусства эстрады и музыкальной индустрии, которое проделало долгий путь, от своего начала до наших дней. История развития

методов записи звука сигналов началась в 1877 г. с изобретением фонографа Томасом А. Эдисоном. Поэтому именно XX век стал эпохой развития звукозаписи и звукорежиссуры в музыкальной сфере.

История российской звукозаписи начинается с 1898г., в этом году в компании «Э. Берлинерс Граммофон» были записаны первые русские граммофонные пластинки. Было записано почти сто треков в исполнении хора С. Медведевой и исполнителей цыганских романсов – Рубина, Вольфовского и др. Несмотря на то, что сами по себе эти записи не представляли особой культурной ценности, пластинки привлекли внимание, уже самим фактом своего существования.

С появлением магнитной ленты у музыкантов, композиторов и инженеров появилось много новых возможностей для манипулирования звуком. Высокое качество воспроизведения, дешевизна и надежность – вот основные характеристики магнитной ленты. Многодорожечная запись позволяет осуществлять одновременную или последовательную запись большого числа звуковых источников на отдельную звуковую дорожку. Раньше приходилось записывать на разные магнитофоны, которые требовали синхронизации, но с появлением магнитной ленты необходимость в этом отпала. Появление и применение многодорожечных рекордеров, позволило устранить этот недостаток и вывести звукозапись на высокопрофессиональный новый уровень.

Первые 4-х и 8-дорожечные рекордеры появились ещё в середине 1950-х годов. Во второй половине 1960-х годов были представлены 16-дорожечные записыватели, а в 1974 году в Сиднее был представлен первый 24-дорожечный магнитофон. В прогрессивные 80-е, цифровая запись, стремительно начинает вытеснять, аналоговую. Более совершенный лазерный метод записи на компакт диск, на продолжительное время отправляет на покой виниловые пластинки и аудиокассеты. Только через три десятилетия вновь проявится интерес к винилу. В студийной звукозаписи, многодорожечные магнитофоны начинают вытеснять компьютеры. Начинается эра цифровых технологий.

1.3 Задачи звукорежиссера в музыкальной студийной и концертной деятельности

Специфическая профессиональная деятельность звукорежиссера, предопределена рядом факторов, среди которых наиболее значимыми, являются технико-технологические (интерактивность, цифровая обработка, интернет как среда распространения произведений, виртуальная реальность) а также трансформация музыкального мышления, и музыкального языка.

Обращаясь к практике, к произведениям музыки Новейшего времени, звукорежиссер должен осознать специфический замысел, осуществляемым автором в каждом определенном сочинении. От образного и конструктивного понимания замысла композитора, выбранной технологии, использовании средств художественной выразительности звукорежиссуры, от которой зависит конечный результат звукозаписи.

Профессиональная деятельность звукорежиссера на прямую связана с формированием и разработкой драматургии звукового ряда, определением концепции звука, разработкой и созданием новых звуков, их фиксацией и с созданием звуковых художественных образов.

Главный инструмент, в работе концертного звукорежиссера – микшерная консоль. Микшерный пульт («микшер», или «микшерная консоль», от англ. «mixing console») – электронное устройство, предназначенное для сведения звуковых сигналов: суммирования нескольких источников сигнала в один или более выходов. Также при помощи микшерного пульта возможно осуществить маршрутизацию и посыл сигналов. Микшерный пульт используют при звукозаписи, сведении и концертном звукоусилении.

В наши дни существует масса программных редакторов многоканальной звукозаписи и инструментов работы с ними. Каждый звукорежиссер определяет свой выбор сам.

II. Практика работы звукорежиссера в сфере музыкального искусства эстрады

2.1 Техническое обеспечение работы звукорежиссера

В студийной работе микшеры могут быть как аппаратным аналоговым или цифровым прибором, который имеет множество каналов, так и виртуальным (программным), который в свою очередь практически не имеет ограничений в их количестве. Возможности программного пульта, ограничиваются только ресурсом компьютера и возможностями звуковой карты. В профессиональных, высокобюджетных студиях звукозаписи, звукорежиссеры используют совместно с цифровым оборудованием, аналоговые приборы обработки сигнала, аналоговые пульта и даже ламповые приборы. Причина этому, сам звук. Электрический аналоговый сигнал, несет в себе множество непрерывных возможных значений.

Идеальный вариант оснащения студии, это наличие парка микрофонов, как динамических, так и конденсаторных, многоканального микшерного аналогового пульта, лаповых предварительных усилителей для микрофонов, аналоговых динамических обработок, коммутационного цифрового оборудования, необходимый набор синтезаторов, как в аппаратном исполнении, так и программных, многоканальных звуковых интерфейсов, мощного компьютера с системой многоканальной записи, миди-редактора и мониторных линий. На данный момент существуют несколько программ для правки вокальных партий, что в своем выборе позволяет звукорежиссерам добиться желаемых результатов. Самые известные из них – Celemony Melodyne и AutoTune от компании Antares.

2.2 Психологические установки работы с исполнителями в области музыкального искусства эстрады

Для осуществления полноценной творческой работы, звукорежиссеру требуется поддерживать связь с представителями творческого музыкального

сообщества. В этот состав можно включить эстрадно-джазовых исполнителей, артистов театра и кино. При создании музыкальных и театральных проектов звукорежиссер является связующим звеном этого процесса. Чаще всего в наше время, участники таких проектов даже не пересекаются между собой. Авторы и композиторы, получая готовый продукт на руки, могут и не подозревать о существовании тех или иных артистов, музыкантов и певцов, которые внесли свою лепту в его создание. Особенно при работе на дистанции. Иногда проект создается с участием представителей разных городов, регионов и даже стран. Организация этого процесса, не является прямой обязанностью звукорежиссера, но без этого взаимодействия в наше время не обойтись.

Весь процесс работы музыкальной записи включает в себя межличностное общение звукорежиссера и певца, это общение осуществляется не только во время разговора, обсуждения, выбора, принятия решения, но и продолжается, даже когда каждый занимается своей работой: вокалист поет, а звукорежиссер находится за пультом управления. Постоянное недопонимание, может перенестись и на процесс работы, и сказаться на самом результате записи. Основываясь на этом, важно выработать в себе уважительное отношение к окружающим, терпимость, находить подлинное взаимодействие, которое продуктивно скажется на всем творческом процессе во время звукозаписи [5].

Заключение

На основании проведенного исследования, заключающегося в изучении теоретического и практического аспектов деятельности звукорежиссера, а также истории развития музыкальной индустрии, можно сделать ряд выводов о работе и роли звукорежиссера в сфере музыкального искусства эстрады.

Звукорежиссура – это сложный технологический процесс, требующий от специалистов навыков профессиональной работы не только с техническим звуковым оборудованием, но и исполнителями. Основным фактором

становления и развития звукорежиссуры была эволюция развития музыкального искусства эстрады, которое в свою очередь неразрывно связано с научно-техническим прогрессом.

Роль звукорежиссера вряд ли возможно переоценить. На сегодняшний день от этого специалиста требуется очень многое. Это не только высококлассная профессиональная техническая подготовка, но и безупречный слух, творческое мышление, знание истории и теории музыки, особенностей разных музыкальных жанров, знание педагогики, психологии, иметь организаторские способности. И с каждым днем список этих требований становится все больше. Быстро развивающиеся информационные технологии, новые тренды в музыке, заставляют звукорежиссера постоянно заниматься саморазвитием, следить за новыми тенденциями в музыкальном производстве. В практической концертной деятельности звукорежиссер является посредником между сценой и залом. На звукорежиссере лежит большая ответственность, мгновенное принятие решений, влияет на успех всей музыкальной программы.

В музыкальном искусстве эстрады звукорежиссер является непосредственным участником процесса организационно-методического базиса, формирующим неповторимый звуковой образ каждого музыкального творческого продукта и оказывающим влияние на тенденции и динамику развития культуры в целом.

Успешное воплощение творческого замысла, с помощью технических средств звукопередачи возможно только в том случае, если звукорежиссер знает и учитывает в своей работе художественно-технические приемы звукорежиссуры, особенности восприятия аудиовизуального произведения (эстетические и психофизиологические). Техника для звукорежиссера – инструмент, с помощью которого он воплощает в жизнь свои творческие замыслы.